5 Piezas de Regalo

1.	#1 (1968)	[00:46]
2.	#2 (1969)	[01:55]
3.	#3 (1969)	[02:21]
4.	Paseando por el Parque con Rosita (1970)	[03:14]
5.	Rondó (1970)	[02:59]
6.	**Fuga a 4 voces para cuarteto de maderas (1979)**	[04:31]
7.	**Fuga a 3 voces para quinteto (1980)**	[03:10]

Preludio y Fuga atonal (1982)

8.	Preludio	[02:04]
9.	Fuga	[06:06]
10.	**Fuga a 3 voces para clarinete en Sib, corno en Fa y fagot (1996)**	[02:50]
11.	**Sobre el Arcoiris**	[03:46]
12.	**Un Rayo de Luz en mi Vida**	[02:41]

Tiempo total: [36:20]

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA











ENTRE LA LUZ Y **LA FUGA** Música para quinteto de **Xavier Quiñones**

Son macuilli

ENTRE LA LUZ Y *LA FUGA*

Música para quinteto
de **Xavier Quiñones**

Son macuilli ®

"Es difícil definir si nací músico o me fui convirtiendo en uno más con tal de estar cerca de la música. Lo que puedo recordar es que desde muy pequeño estuve cerca del piano, las grabaciones de Bach y la música sinfónica. Un recuerdo importante es que los domingos, mi padre me llevaba en brazos al mercado de Nonoalco Tlatelolco —fueron muchas ocasiones— a un puesto de segunda mano y siempre salía de allí con dos discos —sólo dos— cada semana. Y así formé mi propia discoteca con la música que me llamaba la atención. Ya a los cuatro años dedicaba mucho tiempo a escuchar discos o en garrapatear en el piano"... X.Q.

Los últimos veinte años de su vida, Xavier Quiñones —mejor conocido como el "Profe" Quiñones— dedicó el tiempo que le dejaba libre comer y dormir a la enseñanza de la música. Si por algo lo recordamos es precisamente por las clases en el aula, pero también por las que impartía en su hogar o en algún café de los portales del centro de Tlaxcala, sin pedir nada a cambio.
"¡El contrapunto es en realidad muy fácil!" Exclamaba mientras en diez minutos desarrollaba para su interlocutor una fuga. Tenía la humildad y la capacidad inventiva para tirar por la borda todo el elitismo con el que materias como armonía y contrapunto habían sido investidas y presentarlas a sus pupilos de tal modo, que no sólo estos eran capaces de aprenderlas, sino que incluso resultaban divertidas. Su última preocupación ante el doctor que lo auscultaba, horas antes de entrar de emergencia al hospital por última ocasión, fue si podría seguir haciendo lo que más le apasionaba: por primera vez le respondieron que no.
Nunca le interesó, ni coleccionó -pero sí los tuvo— papeles que lo avalaran. Él se consideró siempre un estudiante de música. Desde mediados de los noventa había germinado la idea de escribir un método de armonía y contrapunto, pero no fue sino hasta que regresó a la docencia en Tlaxcala que esto cobrara forma en su *"Manual de Técnicas Musicales".* Dejó hasta donde sabemos unas 90 composiciones, arreglos de música diversa que escribiera para los conjuntos instrumentales que en el transcurso de los años formaban los alumnos de la Escuela de Música del Estado de Tlaxcala. No sólo fue maestro, sino también un amigo, un compañero musical y figura importante en la vida de muchos de sus alumnos.

Xavier Quiñones Ladrón de Guevara y Solís.

Ciudad de México 1949 - Tlaxcala de Xicohténcatl 2019.

Fue un compositor y arreglista especializado en el contrapunto. Estudió clarinete y piano en la *Escuela Nacional de Música* (hoy Facultad de Música) de la UNAM bajo la guía de **Anastasio Flores** (clarinete) y **Néstor Castañeda León** (piano). Fue becario de la Orquesta Sinfónica Nacional de Luis Herrera de la Fuente y luego de la OFUNAM de Eduardo Mata.
Miembro fundador del *Quinteto de Alientos Mozart* de la Escuela Nacional de Música de la UNAM; agrupación que durante sus diez años de vida presentó mas de 500 conciertos a nivel nacional y que fuera la base para construir la primera orquesta sinfónica de la misma escuela.
Tomó clases de composición con **Gerhart Muench** (1907-1988) y **Mario Kuri Aldana**, (1931-2013) para finalmente graduarse con honores del muy afamado *Taller de Estudios Polifónicos* del maestro **Humberto Hernández Medrano** (1941-2016), de quien contaba que luego de seis años de intenso y productivo estudio, un día despues de la clase correspondiente lo invitó a comer y le dijo muy serio:

"[...] -Xavier, me da gusto decirle que no hay nada más que yo pueda enseñarle, así que damos por terminado su estudio y ahora lo puedo tratar como mi amigo- y me dio la mano. Había estudiado en su excelente curso armonía, contrapunto, orquestación y algo de dirección de orquesta. Me prometió un diploma que nunca me entregó, pero yo me sentí por primera vez un músico".

Fue director y entrenador de diversas orquestas juveniles y conjuntos de cámara. Desde el año 2000 y hasta su muerte, fungió como maestro de armonía, contrapunto, tratado de la forma, historia de la música y composición en el CAMSAT (Centro de Apoyo y Músicos sin Atril de Tlaxcala) hoy la Escuela de Música del Estado de Tlaxcala (EMET).

"... y apenas comenzaba a entender la música, que es infinita...".



1 Quinteto Mozart: Mario Salinas (flauta), Patricia Rincón (oboe), Carlos Sánchez (corno), Jaime Lino (Fagot) y Xavier Quiñones (clarinete).

La fuga es *"la expresión más compleja del arte polifónico, por que en su construcción es necesario un enorme cúmulo de recursos contrapuntísticos y mucha elaboración del material temático y motívico"* [2] dejó escrito Xavier Quiñones en el capítulo de su Manual de Técnicas Musicales que se refiere a este tema. La fuga es para el escucha moderno un lenguaje distante, cultural y temporal. Sin embargo, no lo fue para él y eso explica su predilección por este estilo compositivo. Es aquí donde comienza una segunda etapa que corresponde a la del estudiante del *Taller de Estudios Polifónicos* (1979 -1982) y luego, a la del compositor que va en camino de consolidar estos estudios.

A este periodo pertenecen la ***Fuga a cuatro voces*** **para cuarteto de maderas (1979)**, que claramente nos conduce de la mano a la época barroca, al esplendor de la fuga. Pareciera emular la voz de Bach rondando la mente del artista.

2 Quiñones Xavier. Manual de técnicas musicales, 2a edición, 2014, p 80.

La ***Fuga a tres voces* para quinteto de alientos (1980)** escrita en tempo de *Adagio*, logra un carácter melancólico. Con gran belleza, el autor construye frente a nosotros una fuga en *adagio* que nos permite escuchar con más claridad, como se desarrollan cada una de las partes que la conforman. Sujeto, contrasujeto y contrapunto libre hacen un tejido constante, un organismo sonoro que fluye, como un rio, religioso y solemne.



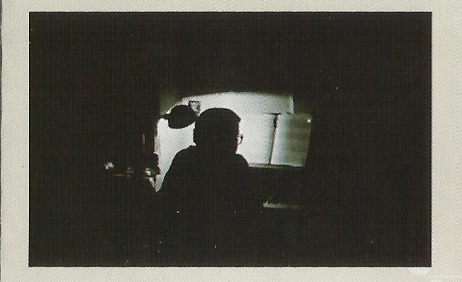
Manuscrito de la Fuga a cuatro voces para cuarteto de maderas.

***Preludio* y *Fuga atonal a cinco voces para quinteto de alientos* (1982).**
En esta pieza, aunado a la dificultad inherente a la composición contrapuntística, debemos agregar el uso de un sistema que rompe con el discurso musical tradicional:
El sistema atonal "[...] pretende abolir el sentido de tono, de tónica y de las relaciones armónicas derivadas de un sistema tonal. Los doce sonidos de la escala cromática tienen el mismo valor armónico, por lo que también se llama dodecafonismo".
No obstante la complejidad técnica de esta composición, el autor va más allá y ensambla todos los elementos musicales con un exquisito sentido estético. Valiéndose de la forma tradicional "Preludio y Fuga" Xavier Quiñones nos regala una pieza de gran complejidad y belleza que podría situarse en el clímax de esta etapa del autor.

Mucho más tardía es la ***Fuga a tres voces* en arreglo para Clarinete, Corno y Fagot**, compuesta en 1996. Contemplativa y anhelante, parece discurrir entre nubes de tormenta y cielos azules de amplias perspectivas. Notamos claramente la voz y el carácter del autor: llena de liviandad y esperanza, con ciertos tintes folclóricos, de un realismo mágico común a estas tierras.

Finalmente, tenemos la etapa del experimentado músico, maestro en la *Escuela de Música del Estado de Tlaxcala (EMET)*, que sigue componiendo por puro placer y conoce su materia a profundidad. Este fue su periodo más placentero y gratificante, ya que pudo dedicarse de lleno a la docencia y la composición. A este último periodo debemos una amplia variedad de arreglos de diversos géneros y autores donde destacan piezas populares mexicanas y estándares de jazz; y las versiones finales de sus propias obras.

A esta etapa pertenecen: ***Sobre el arcoíris*** (Somewhere over the rainbow) famoso estándar de jazz de Harold Arlen (1905-1986) y ***Un rayo de luz en mi vida*** *(You are the sunshine of my life)* de Stevie Wonder (1950-) en un estilo funk/soul , cuya pieza ayuda a nombrar este proyecto, ambos son arreglos para quinteto de alientos y son de 2008.



Así termina este pequeño pero sustancioso viaje a través de la música del "Profe", del perpetuo estudiante, del amigo. Podemos afirmar, sin ninguna duda, que el discurso musical que les presentamos aquí es sincero, comprometido, apasionado y humilde.

El presente proyecto es un homenaje a el -eterno- "Profe" Quiñones y sus perdurables enseñanzas, esperando que ahora se encuentre *"Entre la luz y la fuga"* ...

Con cariño y respeto, "Son" Macuilli.

Textos: Saashiba Quiñones / Son Macuilli

Para más información **www.xavierquinones.org**

Este disco se realizó con el apoyo del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de Tlaxcala (PECDAT) 2021.

La selección que les presentamos aquí, engloba tres principales etapas del desarrollo composicional del autor.

La primera, es la del incipiente músico con apenas preparación formal, que, no obstante, denota un excelente manejo del discurso musical de adquisición empírica.
A esta etapa pertenecen las "Cinco piezas de regalo" que fueron compuestas entre 1968 y 1970, están íntimamente vinculadas al *Quinteto Mozart* [1] y son breves bocadillos musicales. Estas piezas fueron compuestas de forma independiente pero nosotros las hemos agrupado en una pequeña suite.

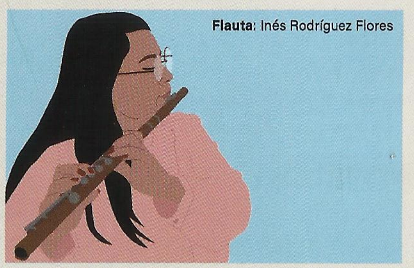
La **pieza de regalo #1** data de 1968 y fue presentada como examen de ingreso a la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Junto con la **pieza #2** de 1969 fueron compuestas originalmente para piano.

En la **pieza #3** de 1969 nos encontramos con un interesante juego de compáses (5/8, 6/8 y ¾) que nos invita al juego, a la diversión y que plasma muy bien el carácter bromista y juguetón de su autor.

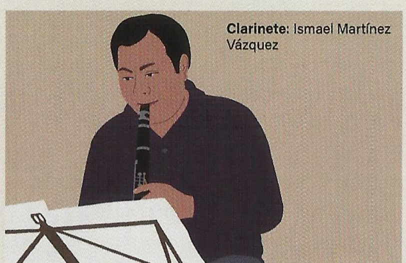
La **pieza de regalo #4** (1970) es algo peculiar, pues es la única que tiene un subtítulo: "Paseando por el parque con Rosita". *Antes de casarse con la que sería la madre de sus hijos, tuvo una relación muy prometedora. Esta pieza fue compuesta como una broma a una petición de una canción de amor que le hiciera la susodicha Rosita. Hemos de mencionar que Rosita es un pseudónimo.*
Como antítesis de la seriedad, nos lleva de la mano en un paseo lleno de luz y color, por medio de un danzante 3/4.
Las cuatro piezas anteriores nos muestran ese primer acercamiento a la forma , juegan sobre una sencilla estructura binaria, que es un esquema simple de dos partes (A y B) complementándose con secciones de extensión como introducción, puente y coda. Muy utilizada en danzas y canciones.

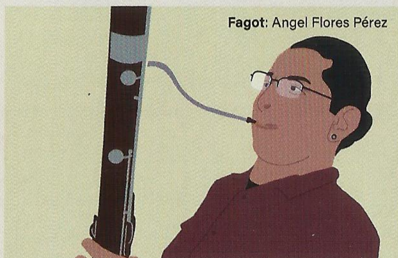
En la **pieza #5 *Rondó*** de 1970, podemos apreciar esta forma de repetición por secciones o simétrica que se puede representar como A-B-A-C-A-D-A etc. El tema de esta pieza tiene algo de cómico y misterioso, con un gran manejo del color instrumental, deshilvana el tema en las 5 posibilidades tímbricas del quinteto para reconstruirlo nuevamente. Parece remitirnos a un espacio mágico en el que una serie de seres fantásticos discutieran animadamente, jugando con una idea que va de boca en boca, modificándose según la personalidad de cada uno, siempre llegando a un acuerdo mediante un discurso musical coherente. Las piezas 3, 4 y 5 son originales para quinteto de alientos.

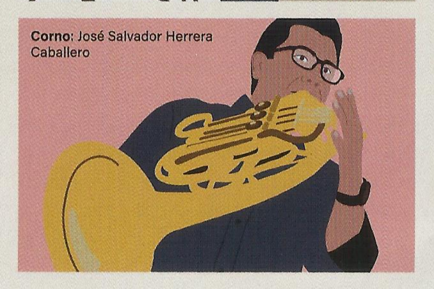
Son Macuilli está integrado por:











Dirección artística: Ángel Flores

Producción ejecutiva: Ángel Flores y César Valentín

Grabado el día 10 de abril de 2022
en estudiosdegrabacion.com.mx en la Ciudad de México
por César Valentín y Pedro Isaías

Diseño y arte del disco: Leticia Toussaint

Mezcla y masterización: César Valentín

Producción musical: Ángel Flores y Productores México.